

AI 赋能美育：民俗节气融入小学美术教学创新实践

黄玲美

(浙江省宁波市鄞州区首南第一小学, 315100)

【摘要】研究旨在探索 AI 技术赋能下民俗节气融入小学美术教学的创新路径,以破解传统文化与城市儿童生活脱节、艺术表达同质化等问题。通过文献分析与教学实践结合,提出四大创新路径:利用数字技术重构节气教学场景,通过 VR/AR 构建沉浸式自然体验空间;借助 AI 生成式工具提供个性化创作参考,激发儿童艺术灵感与创造力;运用跨媒介叙事整合绘画、手工与数字艺术,打造多维审美体验;融合劳动实践与数字创作,在虚拟与真实劳动中深化对节气智慧的理解。研究认为, AI 技术能有效激活节气文化的现代生命力,使学生在技术赋能的艺术实践中实现文化传承、审美发展与劳动教育的有机统一,为小学美育创新提供可复制的实践范式。

【关键词】AI; 美育; 民俗节气; 小学美术

AI-Enabled Aesthetic Education: Innovative Practices of Integrating Folk Customs and Solar Terms into Primary School Art Teaching

Huang Lingmei

(Author Introduction: Huang Lingmei, female, Shounan No. 1 Primary School,
Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, Senior Art Teacher)

[Abstract]This study explores innovative approaches to integrating traditional Chinese solar terms into primary school art education using AI technology, addressing challenges such as the disconnect between traditional culture and urban children's daily lives, as well as homogenized artistic expressions. Through a combination of literature analysis and teaching practices, four key innovations are proposed: utilizing digital technologies to reconstruct solar term teaching scenarios, creating immersive natural experience spaces through VR/AR; employing AI-generated tools to provide personalized creative references that stimulate children's artistic inspiration and creativity; integrating painting, handicrafts, and digital art through cross-media storytelling to create multidimensional aesthetic experiences; and combining hands-on labor practices with digital creation to deepen understanding of solar term wisdom through virtual and real-world activities. The findings demonstrate that AI technology effectively revitalizes the modern relevance of solar term culture, enabling students to achieve an organic integration of cultural preservation, aesthetic development, and labor education through technology-enhanced artistic practices. This research offers replicable practical models for innovating primary school art education.

[Key words]AI; Aesthetic Education; Folk Customs and Solar Terms; Primary School Art

作者简介: 黄玲美, 女, 浙江省宁波市鄞州区首南第一小学, 美术高级教师。

在当今全球化的时代以及城市化快速发展的背景下，民俗节气与儿童生活之间的联系逐渐疏远，传统的美育方式遇到文化断裂以及艺术表现上的困难，而人工智能技术的发展为解决这些问题带来了新的可能性——它所具备丰富情境创设能力、灵感激发能力和多种媒介结合的特点正好弥补了民俗节气本身所具有的特点不足之处。本文主要论述人工智能赋能之下民俗节气进入小学美术课堂的新探索，即如何利用技术让儿童在美术活动中感受中华优秀传统文化的魅力，在美术创作的过程中实现对文化的认同感，在欣赏美的同时促进审美的提高以及全面发展等。

一、民俗节气融入小学美术教学的意义

（一）传承文化基因，厚植民族认同感

民俗节气是中国传统文化长期发展的产物，它包含了农业社会对于自然界的认识，也体现了先人们对于天地、万物的态度以及思考。让民俗节气走进小学美术课堂，就像给孩子们打开一扇了解传统文化的大门，在画春天燕子归来、夏天知了叫唤、秋天稻谷飘香、冬天雪花飞舞中，使他们能切身感受到节气与自然、生活的关系。在美术课上以节气为主题进行创作，并不只是绘画、线条、布局的问题，也是对于一种文化的解读及重新阐释的过程。用毛笔挥洒出立春的活泼，用剪纸拼贴出冬至的团聚，在创作中感悟“天人合一”的思想，领悟“与时偕行”的生活态度。这种浸润式文化熏陶，在不知不觉间使学生更加热爱自己的祖国文化，让传统文化种子在孩子们心中生根发芽，成为一种推动中国文化传播力量^[1]。

（二）激发艺术灵感，培养审美创造力

民俗节气是自然与人文交融的画卷，也是小学美术教学取之不尽的资源库。每一个节气都具有不同的物候特点、传统习俗以及颜色象征：清明时节烟雨迷蒙的灰蓝色系、端午节龙舟竞渡的热情火红黄色、中秋节月亮皎洁明亮的冷色调银白等，这些都是非常生动的形象可以激发起孩子们的兴趣。而老师如果带领同学们去了解节气中的自然现象，让他们用水彩或其他绘画方式表现“惊蛰雷鸣”、“霜降树叶变红”，或者动手制作“冬至饺子”，“立夏斗蛋”的情景，那么孩子们就会在绘画的过程中学会观察生活、发现美^[2]。这一从生活中获得启发的方式，可以打破常规美术课模式，使学生产生自己独特的感受与见解，在自由发挥中体现个性审美及运用艺术方式解读世界的能力。而节气的主题也给学生们不同的表现形式——同一个节气，有的同学用水墨画出心情，有的同学用黏土做出画面，还有的同学用剪纸表达想法，这千差万别的创作就是一种美的创造能力的体现。

（三）促进五育融合，实现全面发展目标

民俗节气走进小学美术课堂是践行“五育并举”的有效途径，在美术活动中，学生要观察节气物候学会观察力（比如记录立春之后植物生长情况），理解节气民俗学会认识社会（比如研究清明扫墓的意义），合作完成节气主题壁画学会团结同学，而且还可以运用美术作品来抒发情感、缓解压力（比如用温暖色彩表现立夏的活力，用寒冷色彩表示大寒的寂静）。这样的学习方式，使美术课不再孤单，把美育、劳育、德育结合起来^[3]。如在进行“冬至饺子”手工制作过程中，学生要学习面塑方法（美育），也要知道

冬至吃饺子传统习俗（德育），还要动手和面、擀皮等（劳育）。而这种“以美育人、以文化人”的方式有利于学生将各知识点关联起来，提升自身素质，奠定全面发展的良好基础。当民俗节气成为沟通艺术与生活的纽带时，小学美术课堂就真正实现了“以美培元、以美润心”。

二、AI 赋能美育：民俗节气融入小学美术教学创新实践路径

（一）数字技术重构教学场景

随着城市化的日益加快，钢筋水泥的城市森林逐渐使孩子们远离大自然，传统的二十四节气也在生活中被遗忘。春分不再是草地放风筝的乐趣，冬至不再有围炉煮饺子的温馨，清明只剩下教科书中的文字介绍^[4]。这造成的生活体验缺失使得节气文化的教育成为课堂教学中空洞的概念和知识，学生无法理解其中蕴含的自然哲理以及人情味。但是借助 AI 及 VR 等现代信息技术手段可以解决这个问题，利用它所具有的身临其境、互动性强的特点把节气文化由书本上的文字变成可触摸、可体验的具体内容，在虚拟与现实中架起一座连接孩子和大自然之间桥梁。

数字技术改变教学环境，主要就是突破传统课堂束缚，使节气文化由“被动接受”转变为“亲身经历”。在传统美术课上，关于节气内容一般用图片、视频以及老师讲述方式呈现给学生，学生只能被动地接受知识，很难引起共鸣。但是借助人工智能赋能的 VR 技术可建立立体空间使节气文化“活”起来，在“清明”这一节气教学过程中，传统的课堂教学可能只是向学生展示扫墓、踏青照片并解释“慎终追远”，而在 VR 课堂中可以让学生们“亲身体验”：带上设备之后，便可以看到一片蒙蒙细雨中的江南小镇映入眼帘，在青石板路上生长着绿油油的小草，鼻尖似乎可以闻到潮湿土地和新鲜青草味道。利用手势交互，学生可以“触摸”刚刚发芽的柳枝，体验春天播种的土地是那么湿润，还可以“参加”虚拟家族祭祀活动，在严肃的故事叙述下感受传统文化中的孝道以及家国情怀^[5]。

AI 技术的实时互动性使节气场景具备“千人千面”的个性化特点，有利于美术教学中学生情感的投入。而 AI 的实时渲染可以及时捕捉到学生的行为，并根据其行为改变周围环境的变化：例如学生弯腰去贴近路边的小草时，系统就会放大草叶上的纹路以便他们清楚地看到上面滚动的水珠；学生用手轻轻挥舞像是在给田野里的麦子吹风一样，那么虚拟中的麦田也会随之波动，麦浪的方向以及速度都会随着学生的动作发生变化。“活态”的节气让学生不再把自然界的现象看作是枯燥无味的知识点，而是可以触碰、感受的生活。学生在参与过程中，不仅可以看到节气所对应自然景象，例如清明时节垂柳、立夏天边荷塘，还可以了解节气所代表生活习俗以及其中蕴含丰富历史文化底蕴，从而获得大量创作素材，启发他们对艺术进行创新性思考^[6]。

数字技术更能打破地域限制，把珍贵的自然资源以及文化遗产带到教室里，开阔孩子们的眼界。中国地域广阔，各地节气风俗各异，北方的孩子们看不到江南立夏时的荷花盛开、蜻蜓点水的景象，南方的孩子们也体会不到北方冬至的冰天雪地。但是通过 VR 技术就可以跨越地域的距离，使学生们不出门就能身临其境地置身不同的地方节气之中：北方的学生可以身临其境地观赏江南立夏时节的荷叶田田、蜻蜓点水，领略水乡的柔美；南方的学生也可以踏上北方的土地，在冬天堆雪人、吃元宵。通过这种跨

地域比较，学生们认识到虽然各地节气风俗各有特色，但是都有“顺应天时、尊重自然”思想，同时他们 also 产生对本民族文化认同感以及民族自豪感。

数字技术改变教学环境，是教学方式的一种革新，也是传统文化传播方式的一次变革。它使节气文化不再是一种抽象的概念而是一种可以感知、可以触摸的东西进入孩子们的心灵之中，弥补了城市的孩子对大自然的认识不足的同时也使美术课更加生动有趣、有效。在数字技术支持之下，节气文化不是一成不变的传统，而是一种可以融入到孩子的生活中去并且激发他们的想象力与创造力的一种资源，在身临其境之中把传统文化一代又一代地传承下去，在数字化的课堂上展示出它的美——自然之美、文化之美。

（二）AI 生成式工具赋能创作

传统的节气美术教学容易走向“临摹范画”，学生的作业很容易出现雷同现象。而运用 AI 生成式工具，可以给学生的创作带来个性化的启发——根据学生喜欢的颜色、布局及对主题的理解，AI 可以提供个性化的参考，把节气变成激发孩子想象的“灵感之源”。

在“秋分”主题丙烯画教学中，AI 可扮演“智能助手”角色。学生输入“秋分、丰收、田野”等关键词后，AI 会生成多幅风格迥异的参考图：有的侧重表现金黄麦浪的层次感，有的突出农舍与远山的空间关系，还有的用抽象色块传递丰收的喜悦。这些参考图并非让学生直接复制，而是通过风格对比启发创作思路——喜欢写实的学生可借鉴光影处理，偏好装饰风格的学生则能吸收图案设计元素。更关键的是，AI 能根据学生实时创作进行动态调整：当学生在画布上涂抹第一块蓝色时，系统会分析色彩倾向并建议：“当前色调偏冷，若想表现秋分晨雾的朦胧感，可尝试在远处山峦加入淡紫色渐变。”这种“创作-反馈-优化”的循环，使艺术表达从单向输出转变为双向对话，学生在与 AI 的协作中逐步掌握艺术语言。

在“冬至”剪纸课上，传统的做法是先画草图然后进行剪制，调整比较麻烦并且不能充分发挥想象；但是借助于 AI 技术的支持，在线的数字剪纸可以让孩子在平板上进行“剪切”操作：用手指拖动就可以切割出一块块红色的纸片，有撤销的操作使得尝试毫无负担，还可以通过风格迁移将传统的剪纸纹样变成时尚的几何图形。当孩子发现“雪花”既可以是六边形的传统纹样也可以是一个不断旋转的现代感图形时，这就完成了传统与现代之间的交流。而这种便利性和自由度高的环境也使得每一个孩子都可以找到对于这个节气的理解方式，在此意义上实现了“艺术面前人人平等”。

（三）跨媒介叙事重构审美体验

节气文化丰富内涵，使其美术呈现方式不可能只限于笔墨纸砚或者剪刀。而在以人工智能为引擎时代，跨媒介叙事是重新定义美的重要手段。它把绘画、手工艺、数字艺术等界限打破，让视觉、听觉、触觉甚至嗅觉融为一体，在全方位感受的基础上，使学生能够更真切感受到节气温度以及心跳。

以“大寒”为主题的教学，传统的课堂只是一幅画一片雪花或者一张剪纸，这不能表现出冬天的寒冷以及活力。“大寒艺术工坊”的到来让美育有了质的改变，在这里老师让学生用铅笔勾勒出校园里冰晶和枯枝，然后把它们扫描到 AI 的设计平台上，接着程序就会根据物体的特点自动生成一个动态的底图，比如虚拟阳光穿过冰晶反射出彩虹色，枯枝被算法赋予生命一般飘洒出无数个虚拟雪花。最后学生们将

自己动手完成的剪纸作品“雪人”、“灯笼”使用 AR 技术叠加到这个虚拟世界并写下自己对寒冷的感受。最后，它变成了一部 3D 全息影片：只需要转动手机，就可以听到北风呼啸所造成的凄厉以及踏在雪上发出“咯吱”的声音，甚至是能够通过气味模拟设备嗅到若有若无的梅香。这是由平面到立体、由静止到运动、由单一视觉到全方位沉浸式体验的变化，使得“大寒”不仅是一个简单文化符号，而且是一个可以进入其中细细品味、产生共鸣的艺术世界。

而在“惊蛰”主题上，跨媒介叙事又是一种文化传播方式。学生们采访长辈，记录驱虫、吃梨等相关内容，把这些宝贵的口头记忆变成 AI 语音包，在网络上播放。他们还用黏土制作“蛰伏的昆虫”，经过 3D 扫描、3D 打印成为一件精美的实物；然后用水彩笔画出春雷初响的壮观景象。最后所有的东西整合在一起形成一次“惊蛰唤醒仪式”。随着雷声隆隆作响以及昆虫钻出土层的画面与传统的手工艺品同时出现，传统文化借助数字技术而重获新生。

这便是所谓的“老传统+新表达”。学生不再是被填装知识的容器，而是积极的文化转译者、创造者。他们用多媒体的方式，认识到节气文化不是死寂的书本，而是一个需要不断加入新的时代内容和技术活力的存在。人工智能在这里并不是为了炫技，它是沟通古今，沟通感受和认识的一个纽带。它使审美体验由原来的“观图”变为全方位身临其境的感受，让学生在虚实结合的艺术作品中，不但学习了一门手艺，同时也将自己的心灵与大自然的节奏产生了共鸣，在中国传统的节气文化身上赋予其新的时代气息。

（四）劳动实践与数字创作的融合

节气文化是农耕文明生存智慧，也是“顺应天时、勤劳致富”劳动哲学体现，在当今人工智能时代背景下，美术教育面临“技术至上”诱惑，容易走入纯虚拟化误区，而真正教育创新应该用 AI 赋能，让学生通过屏幕重新认识劳动，让学生在虚与实结合艺术作品中感受到“一分耕耘、一分收获”。

AI 技术给劳动教育带来了一种新的体验方式。“芒种”教学活动中，老师可以创设一个“虚拟农田”的数字化平台，把农事活动变成一幅幅美丽的图画。学生在手机上种植数字水稻，在线根据实际节气进行培育：春分浸种需要画出详细的种子图形，清明育秧需要描绘有活力的田埂图案，立夏插秧需要设计田野画面，到芒种收获使用印拓方法制作稻谷图像。这样“劳动带动创作，创作记录成长”，使学生明白“芒种忙种，不种则空”。如果虚拟作物因为照顾不当而枯死，那么学生就会明白违背时节后果。当金黄稻浪出现在一幅幅画面中，在此之中便有收获感以及对于劳动的尊重之情产生。而这些数字工具并不是逃离这个世界的一种方式，它们是通向自然法则的一座桥梁。

AI 可以把对节气的认识变成社区的艺术活动，让“观众”成为“参与者”。比如在“小满”一课里，孩子们先到学校里写生，画出校园里的枇杷树、蚕豆等时令蔬菜水果，然后用手机拍照上传给 AI 制作一份独一无二的《校园种植指南》；接着通过 VR 设计校园的“节气农场”，再用剪纸重现那些小小的农具。最重要的是要把这个数字化的设计变成现实，在学校的一个角落开辟一小块地方，用水彩笔画上介绍植物的知识牌，用蜡笔每天记录它们的成长变化。这时数字化的作品就是现实生活中要做的工作计划，而这份工作又会去检验以及充实艺术作品的内容。这样的双向反馈过程使学生在“知行合一”的过程中学会了绘画技能的同时也养成了吃苦耐劳的习惯。

这种“艺术+劳动+科技”培养方式目标是改变人的生活方式。它让学生认识到，在数字世界里编写代码，在现实世界中耕种土地都应遵循自然规律并付出不懈努力。人工智能并不是解决劳动力短缺问题捷径，而是一种放大劳动力作用工具。这样使节气文化不仅仅是一种记载在书上古老文字，而且是一个可以感受热度事物、一个能够看到生长过程。学生在每次点击鼠标那一刻以及每次挥舞锄头那一刻，体会到劳动创造美这一永恒道理，在新时代背景下让古老农业智慧重新焕发生机，从而诞生一批既有创新能力又能勤奋工作新一代青少年。

当 AI 算法遇到节气自然哲学，当数字化无限可能遇上艺术感性表达，小学美术课就拥有了打破常规限制能力。这不是对技术盲目崇拜，而是一种利用技术手段重新建立人与自然、人与文化、人与自我之间联系方式。在有 AI 加持下节气美术课上，孩子们用数字画笔勾勒不仅仅是四季变化，还有对生活规律尊重；他们在进行虚拟工作所得不只是艺术作品，也是对他们辛勤劳动赞美。只有当技术真正为促进人类发展服务时，美育才算是从“技巧教学”上升到更高层次“心灵滋养”，而这也许就是新时代下节气文化传播最美妙之处。

【参考文献】

- [1]何少薇. 传统节气文化与小学美术主题创作教学的融合研究 [J]. 中华活页文选(传统文化教学与研究), 2025, (19): 139-141.
- [2]张巧琴. AI 技术助力传统文化与小学美术教育融合的策略——以二十四节气为例 [J]. 浙江工艺美术, 2025, (21): 145-147.
- [3]刘昕颖. 优秀传统文化在小学美术教学中的应用——以二十四节气为例 [J]. 浙江工艺美术, 2025, (19): 154-156.
- [4]陈婵珍. 循节气·融美劳·享生活：以传统文化为载体的美术跨学科主题化项目式学习路径探索 [J]. 中华活页文选(传统文化教学与研究), 2025, (11): 151-153.
- [5]苏健健. 二十四节气引入小学美术教学活动中的探讨 [J]. 学苑教育, 2025, (16): 91-93.
- [6]马田. 传统节气“文化视觉符号”融入小学美术课程的实践与思考 [J]. 小学教学研究, 2024, (16): 83-84+87.